

LIVRET D'ACTIVITÉS

ENFANTS À PARTIR DE 8 ANS

À faire accompagné d'un adulte

zistwar mantèr

EXPOSITION COLLECTIVE | JUSQU'AU 19 DÉC. 2024

ZISTWAR MANTÈR

COMMISSAIRE D'EXPOSITION : ESTELLE COPPOLANI.

ARTISTES : JULIETTE DENNEMONT, CAROLINE DÉODAT, LISA DEROCLE HO-LÉONG, EMMA DI ORIO,
BRANDON GERCARA, KAKO, STÉPHANIE LEBON ET AMBRE MAILLOT.

Contact : Amandine Sautron, attachée à l'action culturelle
mediation@territoarts.re | citedesarts.re

ESTELLE COPPOLANI est une poétesse et écrivaine réunionnaise. Elle travaille sur la littérature orale et les écrits de l'océan Indien. Une carte blanche* lui a été donnée pour penser l'exposition "Zistwar Mantèr" au sein du Banyan - Centre d'art contemporain de la Cité des Arts de La Réunion. Cette exposition réunit huit artistes originaires des Mascareignes dont les pratiques artistiques variées tissent des liens entre oralités mascarines* et arts visuels pour questionner les récits historiques et ceux qui ont légitimité à les écrire.

1 • À quelle expression créole se réfère le titre de l'exposition "Zistwar Mantèr" ?

2 • Découvre la traduction de cette expression en remettant la phrase dans l'ordre. Peux-tu en expliquer le sens ?

Allez, prêtez   Cette histoire fausse,   nous ne l'avons pas

regardez d'un   écrivez nous-mêmes   encore l'oreille et

- il paraît.   peu plus près...

3 • Un récit oral a-t-il le même impact qu'un récit écrit ? Explique ta réponse :

4 • Quels sont les différents types de transmission orale et/ou d'arts oratoires créoles que tu connais ?

*Carte blanche : une invitation.

*Mascarine : relatif à l'archipel des Mascareignes comprenant La Réunion, Maurice et Rodrigues.

JULIETTE DENNEMONT est une artiste réunionnaise diplômée des Beaux-Arts de Paris en 2020. Ses œuvres naviguent entre la peinture, le dessin, la sculpture ou l'installation et s'attachent à explorer le potentiel symbolique d'une grande variété de mythes anciens. Ayant grandi dans un milieu familial forain, nombre de ses œuvres sont inspirées de cet univers et proviennent d'imaginaires contemporains des mondes antiques, médiévaux et féériques.

5 • Quel est le médium* utilisé par Juliette Dennemont ?

6 • De l'iconographie* de quel illustrateur s'inspire-t-elle ?

Maria Sybilla Merian   Antoine Roussin   Georges-Louis Leclerc

7 • Quelle est la particularité des représentations de Juliette Dennemont ?

- 1 • Elles sont anthropomorphiques*
- 2 • Elles génèrent une paréidolie*
- 3 • Elles relèvent de l'allégorie*

8 • Quel effet cela produit-il selon toi ?

*Médium : technique artistique.

*Iconographie : c'est l'ensemble des représentations d'un même sujet ou autour d'un même thème dans les œuvres appartenant aux arts visuels.

*Anthropomorphisme : c'est l'attribution de caractéristiques du comportement ou de la morphologie humaine à d'autres entités comme des dieux, des animaux, des objets...

*Paréidolie : c'est le processus qui survient, sous l'effet de stimuli visuels ou auditifs, et qui porte à reconnaître une forme familière dans un paysage, un nuage, de la fumée, une tache d'encre...

*Allégorie : elle donne des caractéristiques humaines à des idées ou concepts.

FOCUS

ANTOINE LOUIS ROUSSIN

Peintre, lithographe français né à Avignon en 1819, mort en 1894 à La Réunion. Sergent dans l'infanterie de Marine de l'armée coloniale, sa dernière affectation est l'île Bourbon, aujourd'hui Ile de La Réunion, où il débarque en 1842. En 1846, la découverte d'une vieille presse lithographique est le point de départ d'une passion qui va durer plus de quarante ans et qui le rendit célèbre grâce à ses lithographies des paysages réunionnais. Il est l'auteur de Souvenirs de l'île Bourbon puis d'un Album de La Réunion, qui est aujourd'hui conservé au Musée Léon Dierx à Saint-Denis.

Nombre de lithographies* d'Antoine Roussin extraites de L'Album de l'île de La Réunion traitent d'Histoire naturelle et servaient à illustrer les publications de scientifiques [...] Les textes qui accompagnent les lithographies naturalistes de l'Album de Roussin amènent un questionnement sur le contexte de production de ces savoirs. Cette élite intellectuelle qui siège dans l'ensemble des sociétés savantes locales n'échappe pas à certains travers : [...] difficultés à remettre en question les observations validées par les savants du Muséum d'Histoire naturelle de Paris, difficultés à légitimer les observations issues des populations locales souvent considérées avec méfiance et condescendance, avec lesquelles cette élite ne s'identifie pas toujours... Les récits accusatoires resurgissent de façon plus virulente à chaque crise de production, en 1806 pour le café et durant la décennie 1860 pour la canne à sucre. [...]

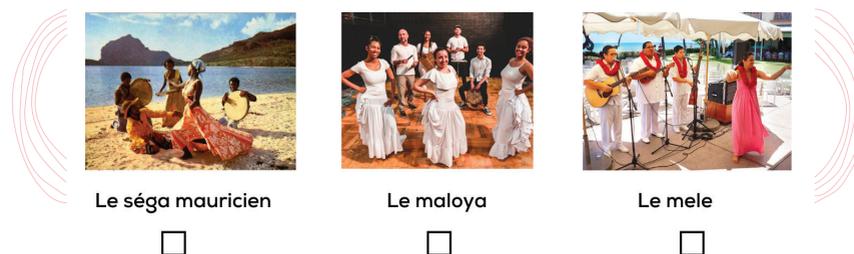
Marc Tomas est docteur en Histoire et chercheur associé au sein de l'Unité de Recherches Océan Indien.
<https://tropics.univ-reunion.fr/3026#tocto1n5>

CF. « L'Album de Roussin » ou le regard d'une élite savante locale sur la nature réunionnaise au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle.

*Lithographie : technique d'impression à plat d'un dessin réalisé sur une pierre (un calcaire à grain fin, très fragile et très dense).

CAROLINE DÉODAT est une cinéaste et chercheuse en anthropologie diplômée de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales et de l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon. Par le biais de films et d'installations, elle explore l'image en mouvement dans une circulation entre fiction et ethnographie*, théorie et cinéma documentaire. Elle cherche les moyens de recomposer des récits en convoquant les mémoires, les archives et les images orales.

9 • Dans son film, "Sous le ciel des fétiches", Caroline Déodat questionne les représentations issues des archives coloniales pour raconter l'histoire d'une pratique de danse et de musique. Laquelle ?

10 • À quelle période historique est née cette pratique à Maurice ?

11 • Quel est le style de danse/musique réunionnaise qui s'y apparente ?

12 • Aujourd'hui, dans quel contexte est majoritairement diffusé le séga «tipik» mauricien ?

*Ethnographie : c'est une pratique du domaine des sciences sociales qui a pour but d'étudier sur le terrain la culture et le mode de vie de peuples, communautés, sociétés.

LISA DEROCLE HO-LÉONG est designer graphique diplômée de l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris. Elle poursuit un travail protéiforme* autour de la redéfinition de l'identité réunionnaise en situation de migration. Inspirée par l'histoire de sa famille, elle conçoit des installations mixtes racontant le déplacement et la double appartenance culturelle. La designer propose des traversées sensibles de ses pays réels ou rêvés, en convoquant des éléments de la vie quotidienne, leur diversité raconte aux spectateurs l'histoire de la relation entre île et continent.

13 • Cite les éléments que tu reconnais sur le support de projection :

.....

.....

Qu'ont-ils en commun ?

.....

14 • Quelle est la forme que l'artiste a choisi de donner au support de projection ? Comment la nomme-t-on en créole ?

.....

15 • Donne un ou plusieurs éléments représentatifs de ce type d'habitation ?

.....

16 • Résous le rébus pour découvrir où précisément se déroule la vidéo ?

*Protéiforme : qui peut prendre de multiples formes, se présenter sous les aspects les plus divers.

EMMA DI ORIO : Diplômée de l'École Supérieure d'Art de La Réunion, elle expérimente une grande variété de techniques : dessin, peinture, broderie, sérigraphie, gravure, street art, etc. Le travail d'Emma Di Orio se construit à travers une approche féministe et fantaisiste, à la croisée d'univers oniriques, numériques et populaires. Elle associe souvent la végétation luxuriante de l'île à des créatures de son invention, êtres hybrides tantôt associés à l'eau, tantôt venus de la forêt et dont l'apparence rappelle parfois celles de créatures extra-terrestres.

17 • À quel mythe* romain Emma Di Orio fait-elle référence dans la peinture ci-dessous ?

1 • Romulus et Rémus, fondateurs de Rome élevés par une louve

2 • Cerbère le chien à trois têtes qui garde l'entrée du monde souterrain

18 • À quelle réalité réunionnaise l'œuvre peut-elle faire aussi écho ?

1 • L'errance animale   2 • Le fort taux de natalité

19 • Quel est l'émotion exprimée par le personnage ?

.....

Quel effet cela produit-il, par rapport au décor dans lequel il est placé ?

.....

.....

*Mythe : récit fabuleux, souvent d'origine populaire, qui met en scène des êtres (dieux, demi-dieux, héros, animaux...) symbolisant des énergies, des puissances, des aspects de la condition humaine.

BRANDON GERCARA se définit comme artiste chercheur·e, militant·e queer et décolonial·e. Diplômé·e de l'École Supérieure d'Art de La Réunion, son travail se concentre sur une étude critique des dynamiques de domination dans un contexte post-colonial. Iel développe une pratique pluridisciplinaire, incluant performance, photographie, vidéo et installation. Iel fait partie de la communauté LGBTQUIA+ en organisant de nombreux festivals dont "la marche des fiertés".

20 • En quelle matière sont réalisées les sculptures sur la cage ? Quelle forme représentent-elles ?

.....

21 • À partir des éléments que tu as identifiés dans l'installation, retrouve la croyance réunionnaise à laquelle l'artiste fait référence dans sa vidéo :

KAKA P_ _ _ I FÉ P_ _ _ T_ _ _

22 • Connais-tu d'autres croyances ou superstitions* réunionnaises ? Si oui, cite-les ici :

.....

.....

Note : En cherchant à tout prix à visibiliser des attributs dits féminins, Brandon Gercara contrevient à l'imaginaire traditionnel du coq, fier meneur de basse-cour, dont la masculinité est notamment performatée au cours des ron kok. Iel questionne de ce fait la fluidité des genres dont iel s'affirme.

*Superstition : fait de croire que certains actes, certains signes entraînent mystérieusement des conséquences bonnes ou mauvaises.

KAKO est né à Montvert les Hauts. Fasciné par les "piédbwa" et vivant avec eux dès l'enfance, ses dessins, peintures, vidéos, performances et installations ont en commun l'obsession de l'arbre. Ce dernier est tour à tour ou simultanément arbre généalogique, arbre à palabres, arbre de la liberté, arbre sacré et forêt de symboles. Lorsqu'il est figuré, l'humain apparaît dans une forme de nudité écologique. Dans le même temps, les dessins de l'artiste ne peuvent manquer de renvoyer aux réflexions de Sudel Fuma et de Jean-Claude Carpanin Marimoutou autour du lien entre regard, anthropologie* et photographie coloniale.

23 • Qu'est-ce que l'artiste a voulu recomposer au travers de cette installation ?

.....

24 • Qu'est-ce que l'installation nous dévoile ou occulte* en arrière-plan ? À qui ces personnages font-ils référence ?

.....

.....

25 • Un personnage est superposé aux autres, quelles sont les différences ou les ressemblances entre ces personnages ?

.....

.....

26 • Cite trois éléments qui abordent la question écologique :

.....

.....

.....

*Anthropologie : ensemble des sciences qui étudient l'homme en société.
*Occulte : qui est caché et inconnu par nature.

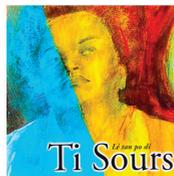
STÉPHANIE LEBON est une graphiste réunionnaise et peintre en lettres diplômée de l'École d'Art Maryse Eloy (Paris) et de l'École Supérieure d'Art (Le Port). Au cours d'un séjour de trois ans passés à Buenos Aires, l'artiste apprend différentes techniques : calligraphie, fresque, peinture de signes traditionnels et contemporains, illustration de lettres, dessin de police de caractère. L'artiste concentre sa recherche autour du langage. Les créations de Stéphanie Lebon formulent des propositions inédites, où la pratique du lettrage et de la typographie, très technique, est associée à des gestes plus ouvertement poétiques. Elle réalise en 2022 la fresque *Les Marrons* sur le Boulevard Sud à Saint-Denis puis en 2024 présente sa première exposition personnelle *Péizaj* à la Cité des Arts de La Réunion.

27 • À quel patrimoine oral appartient la phrase choisie par l'artiste ?

28 • Quel groupe est l'auteur de cette chanson « Lodèr mon péi » ?

Ousanousava

Ti sours

29 • Comment qualifierais-tu le rendu du lettrage (ex : plein, estompé, vide, etc.) ?

30 • Qu'est-ce que le lettrage estompé peut signifier ?

- 1 • Le passage du temps
- 2 • La mémoire orale qui s'estompe
- 3 • Autre :

31 • Qu'est-ce que les paroles t'évoquent ?

AMBRE MAILLOT est une artiste et designer réunionnaise. Elle se forme en design à Paris en intégrant L'École Nationale Supérieure d'Arts Appliqués et des Métiers d'Art et l'École Boule. Aujourd'hui, elle travaille entre le territoire hexagonal et son île natale. Dans sa pratique, elle pense et fabrique un design anticolonial et féministe afin de donner forme à des récits immatériels, à une mémoire fragmentaire.

32 • Quel acte historique, symbole de résistance et de quête de liberté, a été réalisé par certains esclaves à l'époque coloniale ?

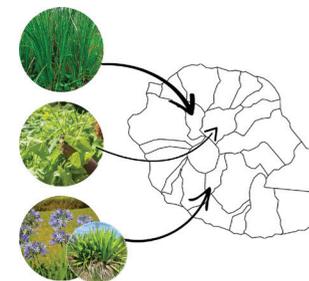
- 1 • Le marronnage
- 2 • La culture du café

33 • Héva, Raharianne, Sarlave et Simangavole. Ces quatre femmes ont joué un rôle essentiel dans le marronnage, en participant à la vie sur les camps de marrons, dans la transmission des traditions, des savoirs, des croyances, des rites et pratiques culturelles et religieuses.

De quelle transmission de savoir-faire est-il question dans le travail de l'artiste ?

34 • Les quatre reines marrones sont ici associées chacune à un matériau utilisé pour le tissage, ces matériaux sont aussi liés à la topographie et aux microclimats de l'île.

Associe les végétaux qui servent aux tissages, avec les territoires sur lesquels ils poussent :

Le choka et l'agapanthe >	< Mafate
Le vétiver >	< Salazie
La paille chouchou >	< Entre-Deux

POURSUIVRE LA VISITE À LA MAISON

LECTURES CONSEILLÉES :

- Daniel Honoré, Légendes chinoises. La Sine bon péi, éditions UDIR, Saint-Denis, 2000.
- Amarnath Hosany & Kavinien Karupudayyan, Contes indiens de l'île Maurice, éditions Atelier des nomades, Curepipe, 2022.
- Abbas Mulla, Bois de couleur, éditions Orphie, Saint-Denis, 2024.

PLAYLIST À ÉCOUTER :

RÉPONSES AUX JEUX

1 • L'expression créole est la suivante :

«Zistwar mantèr, la pa nou lotèr- swadizan. Alon, akout ankòr épi agard èn pé pli pré.»

2 • Cette histoire fausse, nous ne l'avons pas écrite nous-mêmes - il paraît. Allez, prêtez encore l'oreille et regardez d'un peu plus près...

3 • La réponse est libre.

4 • Le rakontaz zistwar (les contes), les sirandanes, le ladi lafé, le maloya, le séga, les kroyans lontan ou koméla...

5 • Le dessin au crayon.

6 • Il s'agit d'Antoine Louis Roussin.

7 • Elles sont anthropomorphiques.

8 • La réponse est libre.

9 • Le séga mauricien.

10 • L'origine du mot séga remonte à plus ou moins 1822, les esclaves parlaient en effet de «chéga» ou plutôt de «tchéga». Cette danse est originaire de l'Afrique de l'Est. Le séga est donc apparu à l'île Maurice avec les esclaves africains qui étaient emmenés là de force comme main d'œuvre pour travailler dans les plantations.

11 • Le maloya.

12 • Le séga «tipik» est actuellement diffusé le plus souvent dans les hôtels de tourisme.

13 • Ex : le logo Coca Cola, le bœuf moka...font partie des éléments que l'on retrouve dans le paysage populaire de la Réunion «lontan».

14 • La forme est tirée de la case créole, plus précisément ici elle fait référence à la case de ses grands-parents qu'elle a toujours connus à Bordeaux et qui a été construite sur le même modèle que les cases que l'on retrouve à La Réunion.

15 • Cuisine extérieure au feu de bois, toiture en tôle, façade en bardeaux, portes en bois en «Z», lambrequins, le jardin fleuri...

16 • La vidéo a notamment été filmée dans la cuisine «feu de bois» des grands-parents de l'artiste à Bordeaux.

17 • Le mythe romain le plus célèbre, celui de la naissance de Romulus et Rémus ayant été abandonnés, puis recueillis et allaités par une louve. Ils sont ensuite retrouvés et amenés à devenir par la suite les fondateurs de la ville de Rome.

18 • L'œuvre peut faire référence à l'errance animale bien présente sur l'île. Elle peut sensibiliser, dans une certaine mesure, à l'abandon des animaux domestiques.

19 • Le personnage semble plutôt triste ou inquiet. Le contraste avec le décor sous-marin plutôt coloré nous amène à nous poser la question sur l'avenir des fonds marins et la relation entre l'être humain et son environnement. En détruisant son environnement, l'humain ne se détruit-il pas lui-même ?

20 • Elles ont été réalisées en fiente de poule. En créole : kaka poul. Elles prennent la forme de seins.

21 • «KAKA POUL I FÉ POUS TÉTÉ». En français : «La fiente de poule fait pousser les seins».

22 • Ex : «**BALIÉ PA LE PIÉ DEMOUNE**», «**RENT' PA LA KAZ MINUIT**», etc.

23 • Recomposition symbolique d'un paysage forestier meurtri (vacca au sol, bois mort).

24 • On découvre, en arrière-plan, des personnages dessinés, dont l'un a été photographié.

25 • Ex : ils sont nus ou à demi-nus, ils sont représentés en noir et blanc.

26 • Ex : La réutilisation de matériaux tels que le bois flotté ou les feuilles mortes. L'utilisation de la couleur rouge jaillissant des troncs d'arbre mort évoquant une nature blessée.

27 • Le maloya.

28 • Le groupe Ousanousava est l'auteur de «**Lodèr mon péi**».

29 • Ex : le lettrage est plutôt estompé avec des zones pleines.

30 • Les deux réponses sont possibles.

31 • La réponse est libre.

32 • Le marronnage.

33 • Le tressage.

34 • Choka et Agapanthe > Entre-Deux > Vétiver > Mafate ; La paille chouchou > Salazie

Les reines sont associées aux différents lieux : Héva à Salazie, avec le vase en forme de piton et de cascade. Sarlave à Ilet Marron à l'Entre-Deux avec le vase plat. Simangavole est associée aux Trois Salazes et Rahariane à Mafate. Les vases pour ces deux dernières n'ont pas encore pu être réalisés, mais les dessins sont représentés sous forme d'esquisses dans l'exposition.